

Министерство образования и науки РФ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)**

Гуманитарный факультет

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
археологии и этнографии
10.09.2013
Зав. кафедрой, д.и.н., проф. Худяков Ю.С.

Утверждаю

декан гуманитарного
факультета, профессор
11.09.2013
Л.Г. Панин

Основная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки
030600 – История

Квалификация (степень) выпускника –
магистр

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА

«Этническое искусство и явление этноарта в мировом художественном
процессе»

(72 час., 2 з.е.)

Примерная программа учебного курса «Этническое искусство и явление этноарта в мировом художественном процессе»

Программа курса «Этническое искусство и явление этноарта в мировом художественном процессе» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по профессиональному циклу М.2 по профилю «Первобытное, традиционное и этническое искусство», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.

Автор – док-р ист. наук И.В. Октябрьская

1. Цели освоения курса

Курс имеет своей целью овладение комплексом знаний по истории, методологии, методам и современным направлениям мировой и российской визуальной антропологии, приобретение опыта и навыков работы с методами и источниками этой науки, понимание ее места в системе наук гуманитарного цикла и закономерностей развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональном цикле логически, содержательно и методически взаимосвязь дисциплина связана с курсами «Традиционная культура и искусство народов Сибири», «Этническая история и этнография Сибири» и др.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы этнологии», «Этническая история и этнография Сибири».

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, включают прежде всего следующие специальные дисциплины: «Этническая история и этнография Сибири»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к компетенциям бакалавра

профессиональными (ПК):

общепрофессиональными:

– способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5);

– способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-6);

в научно-исследовательской деятельности:

– способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ОПП магистратуры (ПК-11);

в культурно-просветительской деятельности:

– способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-23);

в экспертно-аналитической деятельности:

– способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации, учреждений историко-культурного туризма (ПК-24).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: основные закономерности формирования и развития традиционного и народного искусства и их влияния на современных художников; стилистические, мировоззренческие, социо-культурные характеристики этноарта и его отдельных направлений в России.

Уметь: использовать методологию и методы истории искусства и искусствоведения в организации и проведении самостоятельных исследований в области традиционного и современного искусства России и этноарта; проводить отбор и анализ источников, осуществлять критических анализ работ в области специализации; осуществлять научно-экспертные заключения по отдельным аспектам проблемы.

Владеть: навыками изложения результатов научных исследований по традиционному этническому искусству народов и этноарту в формате

публичных дискуссий и публикаций; навыками подготовки и проведения научных, образовательных, культурно-просветительских работ по данной тематике.

4. Структура и содержание дисциплины «Этническое искусство и явление этноарта в мировом художественном процессе»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 32 часа аудиторных и 40 часов самостоятельной работы.

№	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				общая трудоем	лекции	семинары	сам. раб.	
1	Теоретические аспекты изучения традиционной этнической, народной и национальной художественной культуры		1-3	10	4		6	
2	Модернизация искусства: авангард и традиции		4-6	12	6		6	
3	Концепция национального стиля в истории художественной культуры России		7-9	14	6		8	тестирование
4	Движение этнофутуризма в европейской и российской художественной культуре		10-12	12	6		6	
5	Сибирский стиль: профессиональное и этническое		13-15	12	4		8	реферат

	искусство							
6	Современный архео- и этноарт Сибири		16-18	12	6		6	зачет

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Объем аудиторных занятий – 32 час.

Тема 1. Теоретические аспекты изучения традиционной этнической, народной и национальной художественной культуры

В лекции вводятся базовые понятия «традиционная (этническая)» и «народная художественная культура». Социо-культурные и социально-психологические детерминанты народной художественной культуры; ее природа и основные функции, включая функции коммуникации и консолидации. Механизмы функционирования народной художественной культуры и формы ее адаптации к меняющемуся миру. Излагается концепция соотношения традиционной (этнической), народной, национальной художественной, массовой и элитарной культур.

Тема 2. Модернизация искусства: авангард и традиции.

Авангард в искусстве новейшего времени в статусе социо-культурного феномена. Тенденции трансформации искусства. Отказ от реализма и сюжетно-изобразительного начала в пользу новых пластических ценностей; создание знаковой системы, свободной от конформизма социальности. Обращение к архаичным, традиционным, этническим художественным традициям как форма и метод стилистических поисков. Синтез в художественном процессе новейшего времени.

Тема 3. Концепция национального стиля в истории художественной культуры России.

В лекциях дается представление об истории кодификации культурного наследия России и развития народной художественной культуры. Программы сохранения и развития народной художественной культуры России второй половины XIX в. и ее влияние на любительское и профессиональное искусство. Модерн и становление национального стиля. Обращение к этнической, народной культуре и фольклору. Преемственность народных культурных традиций в эпоху модерна и формирование «неорусского стиля» 1880-1910-х гг. Формирование стилистических особенностей национальной культуры - обращение к древнерусскому и народному творчеству – как отражение национального самосознания и утверждение национальных идеалов.

Тема 4. Движение этнофутуризма в европейской и российской художественной культуре

Этнический ренессанс и этническая идентификация в искусстве России конца XX в. Традиции и новаторство в границах финно-угорского сообщества. Литературно-художественное течение этнофутуризма, возникшее в Эстонии в 1980-х гг. и поиски нового стиля. Движение этнофутуризма в европейской и российской художественной культуре рубежа XX- XXI вв. Архаизация и этнизация как метод и форма модернизации искусства Евразии. Актуализация архетипических смыслов и ценностей этнических культур. Философско-мировоззренческий и художественный синтез как условие поиска контекстуальных смыслов современного творчества. Аутентичное погружение в символическую среду мифотворчества народов Евразии как способ художественной рефлексии. Национальная и региональная специфика этноарта.

Тема 5. Сибирский стиль: профессиональное и этническое искусство.

В лекции вводится понятие «сибирского стиля»; рассматриваются истоки его возникновения и основные тенденции развития конца XIX в. Анализируется история возникновения центров подготовки художественных кадров из числа народов Сибири в XX в.; приводятся данные о наиболее известных профессиональных художниках – представителях коренного населения Сибири. Воссоздаются тенденции освоения архаичного и этнического искусства в среде профессиональных художников Сибири XIX - XX вв. Дается характеристика тенденций развития регионального искусства в XX в. В 1960-х гг. в Сибири складывается новый авангард как процесс формирования культурного своеобразия и художественного обживания пространства, осмысления истории, этнографии края.

Тема 6. Современный архео- и этноарт Сибири.

Формирование сибирского авангарда в 1960–1980-е гг. Обращение художников к региональной и этнокультурной тематике: пейзаж, археология, подражание примитивному искусству, создание оригинальных знаково-символических систем на основе древних и этнических артефактов. Художественные эксперименты: этноархаика, археоарт, неоархаика, археоавангард, этноавангард - как формы эстетического освоения наследия древних и традиционных культур Сибири. Творческая переработка этнографического и исторического материала как попытки проникновения через древность к «чистым символам» (архетипам) и создания авторского мифа. Современное сибирское искусство как культурный феномен, опыт экзистенциального и регионального самоопределения.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Темы рефератов

1. Национальный стиль в истории культуры России
2. Феномен этноарта в мировой художественной культуре
3. Взаимоотношения народной художественной культуры и профессионального искусства
4. Европейский авангард: архаика и ориентализм в становлении стиля
5. Искусство как аккумулятор символов и ценностей этнического самосознания
6. Сибирская тема в региональной культуре начала XX в.
7. Этнофутуризм финно-угорских народов Европы и России.
8. Северный стиль в искусстве России начала XX в.
9. Сибирская неоархаика
10. Этноарт: синтез традиций и авангарда

Вопросы к зачету

1. Понятие художественной культуры.
2. Понятие народного искусства.
3. Искусствоведческие исследования народной художественной культуры
4. Этнологические концепции народной художественной культуры.
5. Культурологические концепции народной художественной культуры.
6. Структура народной художественной культуры
7. Архаика и ориентализм в европейском искусстве новейшего времени
8. Этническая тема в русском авангарде
9. Феномен национального стиля
10. Фольклоризм в профессиональном искусстве
11. Национальный стиль и народная культура в России
12. Искусство народов Севера в художественной жизни России рубежа XIX – начала XX вв.
13. Проблема народности и псевдонародности в искусстве
14. Этнофутуризм в этническом возрождении финно-угорских народов конца XX в.
15. Феномен этноарта в культуре России
16. Сибирский стиль начала XX в.
17. Археарт Сибири
18. Неоархаика в искусстве современной России
19. Традиционное художественное творчество народов Сибири и профессиональное искусство
20. Современный этнофутуризм Сибири

Примеры тестирования

1. Назовите имя художника, который одним из первых обозначил сибирскую тему в профессиональном искусстве России
2. Когда в чукотском поселке Уэлен была создана косторезная мастерская.

3. Назовите художественные промыслы, существовавшие в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.
4. Назовите имена сибирских художников, принимавших участие этнографических экспедициях по Сибири начала XX в.
5. Объясните, как движение за создание «сибирского стиля» было связано с движением областничества
6. Какой вид традиционного искусства хакасов стал основой для организации художественного промысла в Абакане в 1931-1932 г.
7. Когда в России был принят закон «О народных художественных промыслах»
8. Назовите основные современные художественные промыслы Сибири
9. Какие виды художественного творчества определяют стилистику промысла «Кезер» Республики Алтай
10. Кто из художников стал автором определения «Сибирский стиль»
11. Когда и где проходил Первый сибирский съезд художников
12. Назовите имена исследователей, занимавшихся проблемами традиционного искусства народов Сибири в начале XX в.
13. Назовите имена современных сибирских художников, работающих в направлении этноарта.
14. Дайте характеристику движения этнофутуризма.
15. Традиции какого народа являются основанием творчества художника Г. Райшева.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 4 т. СПб.: ЛИТА, 2000-2003.
2. Западное искусство XX века. М., 2001
3. Изобразительное искусство Сибири XVII - начала XXI вв. Словарь-указатель. В 2-х тт. /авт-сост. Чирков В.Ф. Омск. 2014
4. Каргин А.С. Народная художественная культура: курс лекций. Учебное пособие. - Москва: Гос. республиканский центр русского фольклора, 1997. - 288 с.
5. Червонная С.М. Все наши боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве народов России. М.: ЦИМО, Институт этнологии и антропологии РАН, 1999. 298 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000.
2. Барт Р. Мифологии М., 2000.

3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.
4. Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. М., 2002
5. Василенко В.М. Избранные труды о народном творчестве. М. 1974.
6. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. М., 1993
7. Зейле П.Я. Модернизм и авангардизм. Рига, 1989
8. Волонос Е.И. Проблемы национального в художественной критике «Мира искусства» // Проблемы развития русского искусства. Л.: изд. института им. И.Е.Репина. - 1977. - Вып.9. - С.71-80
9. Лотман Ю. М., Успенский Б. О семиотическом механизме культуры. // Труды по знаковым системам. Вып. 284. Тарту, 1971.С. 16-37.
10. Михайлова Л.И. Народная художественная культура. Детерминанты, тенденции закономерности социодинамики. М: Вузовская книга, 2001. 263 с.
11. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. М.: Изобразительное искусство, 1983. 344 с.
12. Павлова Е.Ю. Народные художественные промыслы Саяно-Алтая в контексте этнокультурного развития России (конец XIX – начало XXI века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012, 276 с.
13. Пивоев В. М. Миф в системе культуры. Петрозаводск. 1991.
14. Свод этнографических понятий и терминов: Народные знания. Фольклор. Народное искусство. М., 1991
15. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995
16. Успенский Б. А. Избранные труды, т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
17. Федорова Н.А. Региональное искусство: вопросы стиля // искусство в современном мире. Материалы первой научно-практической конференции (7 декабря 2004 г.). Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. С. 59-64
18. Хьюбнер К. Истина мифа. М., 1992.
19. Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994.
20. Червоная С.М. Все наши боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве народов России. М.: ЦИМО, Институт этнологии и антропологии РАН, 1999. 298 с.
21. Шестаков В. П. Мифология XX в: критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». М., 1988.
22. Шнирельман В. А. Этногенез и идентичность: националистические мифологии в современной России. // Этнографическое обозрение. 2003. № 4.
23. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2001.
24. Юнг К-Г. О современных мифах. М., 1994.
25. HofstStter Н.Н. Ge'schichte der europaischen JugendstiLmale-rei. K81n, 1963.

- 26.. Masini Lara-Vinca. Art nouveau. Fiorentina, 1978.
27.Pudor H. Sezssionstil und modernes Kunstgewerbe. Leipzig,1903«
28.Wilenski R.H. The Pre-raphaelite movement // English painting, London, 1947, p. 219-227.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Кафедра этнографии и музееведения ОмГУ:
<http://ethnography.omskreg.ru/>
Российский этнографический музей: <http://www.ethnomuseum.ru/>
Антропология и смежные науки: <http://www.etnograf.ru/>
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кунсткамера.
<http://www.kunstkamera.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции читаются в мультимедиа-формате, поэтому необходима мультимедиа-аудитория.